

5. Adindex. Как в условиях цифровой экономики эффективно выстраивать маркетинг [Электронный ресурс]. URL: <https://adindex.ru/specprojects/digitalopinion/175487.phtml> (дата обращения: 04.03.2020).

6. Шевченко Д. А. Креативные решения в маркетинге: event «маркетинг» // Практик. маркетинг. 2020. № 2 (276) [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnye-resheniya-v-marketinge-event-marketing> (дата обращения: 04.03.2020).

В. А. Горнец

*Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Екатеринбург*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ОРНАМЕНТА КАК КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: предметом изучения статьи является формирование границ развития этнического орнамента с помощью инструментов графического дизайна. В статье анализируются материалы публикаций, посвященных взаимному воздействию графического дизайна на орнамент. В заключение сделан вывод о том, что для проектирования качественного дизайн-продукта на основе ключевого элемента традиционной культуры необходимо определение конкретных границ его развития.

Ключевые слова: дизайн, графический дизайн, дизайн костюма, этнический орнамент, формообразование, модернизация традиции.

DEFINING THE BOUNDARIES OF ETHNIC ORNAMENT DEVELOPMENT AS A KEY ELEMENT OF TRADITIONAL CULTURE

Abstract: the subject of the article is the formation of borders of ethnic ornament development using graphic design tools. The article analyzes the materials of publications devoted to the mutual influence of graphic design on the ornament. In the conclusion of the theses, it is concluded that in order to design a high-quality product design based on a key element of traditional culture, it is necessary to determine the specific boundaries of its development.

Keywords: design, graphic design, costume design, ethnic ornament, shaping, modernization of tradition.

Орнамент — многоуровневый элемент традиционной культуры, выполняющий аккумулятивную, коммуникативную и декоративную функции. Это один из самых выразительных, структурированных и сохранившихся языков, способных передать различия и сходства между народами, помогающих понять образ жизни предков и осуществлять связь между поколениями. При этом орнамент остается простым для зрителя, не требующим лишних вопросов, интуитивно понятным [1]. Народный орнамент является историческим и традиционным достоянием, содержит в себе сакральные смыслы. Народные мотивы за счет своих особенностей и свойств часто становятся творческим источником при проектировании дизайн-продуктов. Существует много видов орнамента и способов его воспроизведения и построения, что приводит к свободе действий при модернизации этнических мотивов. Одновременное использование множества вариантов развития этнического орнамента будет способствовать усложнению восприятия продукта и разрушению связи с изначальными смыслами и символами, заложенными в знак. В итоге дизайн-проект утратит свою принадлежность к традиции,

приобретая атрибуты китча и демонстрируя неуважение к народной культуре. Ограничение направления модернизации творческого источника необходимо для достижения гармоничного корректного результата и деликатного обращения и к историческим ресурсам [2].

Цель работы: определить границы развития этнического орнамента с помощью инструментов графического дизайна / в дизайн-проектировании.

Орнамент изначально базируется на геометрических и природных мотивах. Существуют как простые композиции, состоящие из одного элемента, так и многоэлементные — сложные. На протяжении веков орнамент претерпевал изменения, приобретал новые формы, становился ключевым звеном не только в народной культуре, но и при формировании основной системы крупных стилей, вследствие чего можно говорить о большом разнообразии видов орнамента, что придает вариативность его развитию. Большая часть этих видов зародилась в культурах древних народов, проживающих до нашей эры (Рим, Греция, Китай, Япония, Иран и ряд арабских и мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока, также в Древней Руси):

- технический орнамент, где элементы возникают под воздействием трудовой деятельности человека: фактура поверхности предметов из глины, рисунок простейших переплетений нитей при выработке ткани и т. п.;
- символический орнамент представляет собой символы или систему символов, которые предназначены для кодирования и передачи различной сложности информации в лаконичной форме;
- геометрический орнамент, возникший благодаря объединению технического и символического орнаментов. Любой геометрический мотив изначально являлся формой, упрощенной впоследствии, для акцентирования внимания на ритме раппортов и уменьшения смысловой нагрузки;
- растительный орнамент является наиболее вариативным за счет многообразия элементов и разнообразия их стилизации. В большинстве случаев из-за утрирования характерных черт и удаления незначительных элементов творческий источник преобразуется до неузнаваемости;

- каллиграфический (эпиграфический) орнамент состоит из различных элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму;

- фантастический орнамент преимущественно содержит изображения и сюжеты воображаемого (сказочные животные, духи, боги и т. д.), несущего символическое содержание;

- астральный орнамент (от лат. *astra* — звезда) построен на изображении всего, что связано с небесной тематикой (солнце, луна, облака, звезды и т. п.);

- пейзажный орнамент. Орнамент, основными мотивами для которого являются различные природные элементы: горы, деревья, скалы, водопады, часто встречаются в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента;

- животный орнамент базируется на различной степени стилизации птиц и зверей;

- предметный, или вещный, орнамент. Возник в античном Риме и широко использовался во все последующие эпохи.

На протяжении всей истории искусства можно встретить различные виды орнамента. Каждая народность или даже географическая область имеет свой круг орнаментики. На выбор того или иного декора влияет не только форма украшаемого предмета, но и материал, из которого он был изготовлен, его цвет, фактура [3].

В большинстве случаев мастера использовали для своих произведений орнаментальные мотивы, разработанные самостоятельно. Несмотря на то, что под влиянием схожих процессов на мировоззрение древних культур в разных странах независимо друг от друга одновременно возникали схожие простые формы и мотивы. Благодаря своеобразному подходу к варьированию элементов раппорта, мастерам удавалось создавать образцы оригинальных орнаментов.

Орнамент, собственно, возник как единство мотива и ритма, образовался орнаментальный раппорт. Постепенно смысловое значение мотивов начинает утрачиваться, они заменяются новыми, более понятными. Происходит «вторичное оживление» мотивов. Сам же орнаментальный ритм, являющийся отображением природных процессов, остался и теперь стал достоянием художественного творчества.

Современные ремесленники и дизайнеры

Возникновение орнаментального искусства относится к древнейшим эпохам истории человечества. Помимо выполнения двух функций: художественной (подчеркивать архитектуру предмета, сливаясь с его формой) и декоративной (украшения), орнамент с древних времен выполняет символическую и магическую функции. Поэтому в первую очередь при работе с орнаментом необходимо обращать внимание на то, чтобы не происходило символических разногласий между элементами орнамента и не возникало наслаения ложных значений. Далее следует обратить внимание на то, что орнамент всегда неразрывно связан с определенной формой вещи. Поэтому следует выяснить происхождение творческого источника, причины его возникновения и для чего понадобилось наносить на нее рисунок. Для этого следует узнать, чем руководствовался первый создатель вещи, что он хотел выразить ее формой. По мнению современных исследователей, первая вещь родилась из тех же источников, что и словесный миф, поскольку сознание человека в момент создания материальной культуры было именно мифологическим [3]. Необходимо помнить об основном свойстве орнамента: быть понятным для окружающих.

В орнаменте есть две стороны, органично связанных между собой, которые могут быть подвержены изменению без вреда для смысловой составляющей: элементы-мотивы, являющиеся его содержанием, и ритм, который определяет порядок чередования этих элементов между собой.

Ритм определяет композиция орнамента. Она может изменяться по нескольким основным параметрам:

- структура: замкнутая, раппортная, открытая;
- цветовое решение: ахроматические (бесцветные), хроматические (многоцветные);
- выразительность: статические — динамические;
- расположение: в полосе — орнамент ограниченный, замкнутый со всех сторон в какой-либо геометрической форме (квадрате, трапеции, круге, эллипсе, треугольнике и др.); орнамент бесконечный, не замкнутый, открытый, его ритмические единицы повторяются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Элементы-мотивы, в свою очередь, разделяются на знаки-символы и цветовые символы. Круг, крест и квадрат — три универсальных формулы, на которых держится вся материальная культура человека [3]. Эти элементы являются ключевыми практически у всех существующих этносов. Крест — древнейший символ, раскрывающий идею определения человека в мире, поиска равновесия и центра, означающий ориентацию в пространстве. Круг олицетворяет представления об основополагающих ценностях: равенстве, бесконечности, вечности, круговороте бытия. Круг ассоциировался с понятием небесного совершенства. Сочетание креста и круга или овала подразумевало цикличные повторяющиеся процессы, движения, формировавшие уклад жизни древнего человека. Квадрат олицетворяет земное начало, квадрат с крестом говорит о земле как о месте обитания человека, выделяя стороны света. Квадрат, не имеющий природных аналогов, но часто встречаемая в предметном мире человека форма, иллюстрировал творческое начало. Крест зачастую являлся связующим звеном между миром небесным и земным, символизируя «мировую ось». Ромб, как перевернутый квадрат, также является знаковой фигурой, означающий плодородие. Помимо фигур, повсеместно в орнаментальных композициях встречаются различные линии: прямая — в орнаментах многих народов обозначает землю, а волнистая, зигзаг и более сложный меандр — воду. Также зигзаг был символом молнии, разделяющей или объединяющей мир. Более сложные понятия закладывались в свастику и спираль. Свастика символизировала собой сочетание креста и круга: движение солнца, времена года, пожелание благополучия и была распространена не только в Древней Руси, но и встречалась в эпоху неолита на территории Передней Азии, Ирана, в Европе, на Крите, в Индии, в доколумбовой Америке. Спираль — это универсальная форма, символизирующая бытие, развитие, движение.

Следующим составляющим орнамента является цвет. Несмотря на то, что практически во всех культурах черный, красный и белый цвета являются основными цветами, у каждого этноса в традиции существует еще много добавочных цветов и оттенков, которые могут иметь противоположные значения относительно другой культуры. Помимо этого, восприятие основных цветов также может разли-

чатся в разных этносах. Все три вида элементов орнамента могут быть подвержены изменению, однако для гармоничного развития традиции следует ограничиться одним, в крайнем случае двумя деталями, чтобы не нарушить целостность восприятия и не утратить связь с традицией. Отдельно стоит упомянуть, что не стоит заменять характерную для народа цветовую палитру на другую, не свойственную этносу. В рамках сохранения культуры стоит помнить о том, что у каждого цвета есть своя символика, и изменение цвета не в границах однотоновой гармонии приведет к формированию ложной семантики.

Несмотря на активное увлечение этническим направлением, традиционный орнамент как ключевой элемент народной культуры нуждается в активной поддержке. Существует два необходимых направления, которые смогут поспособствовать сохранению традиций. Первый — это сохранение и поддержание орнамента в первозданном виде, а второй — его развитие. Второй способ направлен на привлечение современной молодой аудитории, которая агрессивно или же нейтрально относится к традиционным ценностям.

По первому пути в основном идут ремесленники и этнографические музеи, народные общины и предприятия, занимающиеся изготовлением этнической продукции. Однако в большинстве своем проекты мастеров-ремесленников не отличаются достоверностью, и зачастую их работы выглядят как сувенирная продукция, навеянная стереотипами о традиции. Заводы, занимающиеся производством этнических изделий, пытаются совмещать пути: они могут изменить форму продукта или использовать для росписи предметы, не считающиеся традиционными. К примеру, в Архангельске два предприятия изготавливают продукцию в традициях мезенской росписи. Особенности стилистики позволяют говорить о том, насколько стара эта традиция: несмотря на то, что интерес к мезенскому ремеслу возник в конце XIX в., можно отметить схожие черты с наскальными изображениями, найденными на берегах Белого моря и Онежского озера. На производстве стараются соответствовать ремесленным канонам, таким как особенности композиции, цветовая гамма, знаки и символы, однако не учитывают места расположения на изделии и вводят новых персонажей [4].

Что касается второго пути, то стоит отметить, что многие дизайнеры вдохновляются этническим орнаментом и стараются применить его в своей продукции. Этника как стиль начала влиять на моду еще в конце XVIII в., с новым открытием греческой и японской культуры [5]. В начале XX в. этническая традиция вместе японской и восточной культурами стали «входить» в интерьеры богатых европейских жителей и с тех пор с переменным успехом проникала практически во все отрасли дизайна. В XXI в. этнический орнамент активно используется и в полиграфической продукции, в основном когда стараются продемонстрировать либо натуральность продукта, вызвать доверие и ностальгию по традиционному, либо, наоборот, удивить экзотикой [6]. Однако подход к производству большинства продукции в этническом стиле зачастую бездумный: орнамент воспринимается как декор, исключая его смысловую и информативную функции.

Для деликатной и корректной работы с этническим орнаментом стоит определить границы, в рамках которых будет происходить развитие. Первый случай: когда работа происходит с композиционными элементами, однако при этом не стоит забывать о смысловом значении знаков и символов, информация должна считываться просто и понятно. Во втором случае возможны вариации со знаковыми элементами при условии, что композиция орнамента не будет нарушена. При этом следует использовать не конкретную знаковую систему, а универсальные для всех этносов простые базовые фигуры и элементы (круг, квадрат, крест и их производные, кривые, прямые линии и т. д.). В случае с цветовой системой можно варьировать тона и оттенки, но не стоит забывать о смысловой нагрузке, учитывать особенности восприятия. Цвет можно использовать не только как самостоятельный элемент развития, но и как дополнительный параметр в первых двух вариантах.

Главное в работе с традиционным творческим источником — усвоить то, что этнический орнамент, в первую очередь, — сакральная ключевая часть народной культуры, содержащая в себе информативную и коммуникативную функции, древний язык. И лишь в последнюю очередь — декоративный элемент.

Библиографические ссылки

1. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент. М. : РИП-холдинг, 2013.
2. Черных Д. Г. Значение русских традиционных орнаментальных мотивов для развития современного графического дизайна // Вестн. ЮУрГУ. Социально-гуманитарные науки. 2013. № 1 (13). С. 113–116.
3. История орнамента [Электронный ресурс]. URL: <http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Diz/IstorOrnament.pdf> (дата обращения: 27.01.2020).
4. Мезенская роспись [Электронный ресурс]. URL: <https://ethnomir.ru/articles/mezenskayarospis/> (дата обращения: 20.02.2020).
5. Жигмунд И. Японское влияние на европейский костюм XVIII–XX веков [Электронный ресурс]. URL: <https://la-gatta-ciara.livejournal.com/25868.html> (дата обращения: 20.02.2020).
6. Этника в современной моде [Электронный ресурс]. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/4796452/post433758791/> (дата обращения: 25.01.2020).

А. Б. Дунаева

Научный руководитель:

Т. Ю. Быстрова

*Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Екатеринбург*

АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация: в статье анализируется влияние визуальной среды университета на результативность образовательного процесса. Рассматриваются принципы визуальной экологии для создания комфортной визуальной среды в университете.

Ключевые слова: дизайн, визуальная экология, визуальная среда, предметно-пространственная среда, университет.